
КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО XVII ВЕКА

Испания

XVII век

Особое могущество и особая реакционность испанской церкви.

Исключительное влияние католицизма.

17 век – «золотой век» испанской живописи.

Преобладание религиозной тематики.

Развитие жанра портрета.

Доминирующее положение станковой живописи.

Эль Греко (1541-1614)

«Портрет старика»

(предположительно автопортрет)

Эль Греко (буквально *Грек*, 1541-1614)

Настоящее имя Доменикос Теотокópулос.

По происхождению грек, уроженец острова Крит.

Первый великий живописец Испании, художник перехода от Возрождения к искусству 17 в.

Характерные черты:

- исключительность изобразительного языка;
- влияние венецианской школы;
- одухотворённость цвета;
- трагизм и катастрофичность мира как основные мотивы творчества;
- повышенная экспрессивность композиции;
- эффект быстрого изменения масштабов, неожиданные ракурсы;
- неестественная вытянутость фигур;
- произвольное смещение планов;
- особая значимость образа Толедо;

Жанр портрета:

благородная интеллектуальность, напряжённая духовность.

Эль Греко (1541-1614)

Апостолы Петр и Павел

1592

Эрмитаж

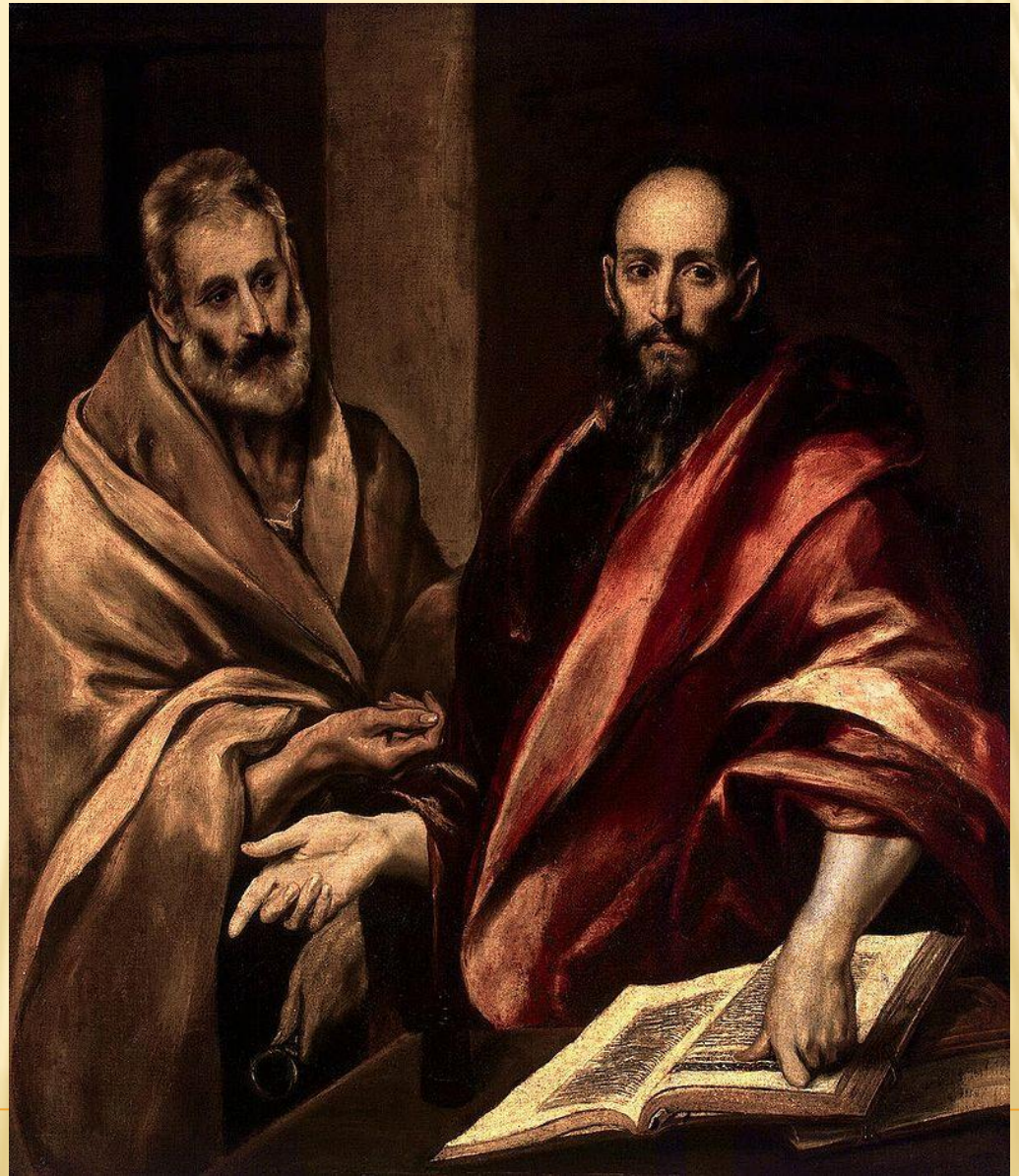
Центральное место отводится

Павлу.

Он изображен в момент проповеди, опирающимся рукой на **книгу (обязательный атрибут этого святого).**

Рядом с ним **Петр** выглядит слабым, беспомощным.

Его старческая седая голова склонилась, в выражении лица читается мольба о прощении.

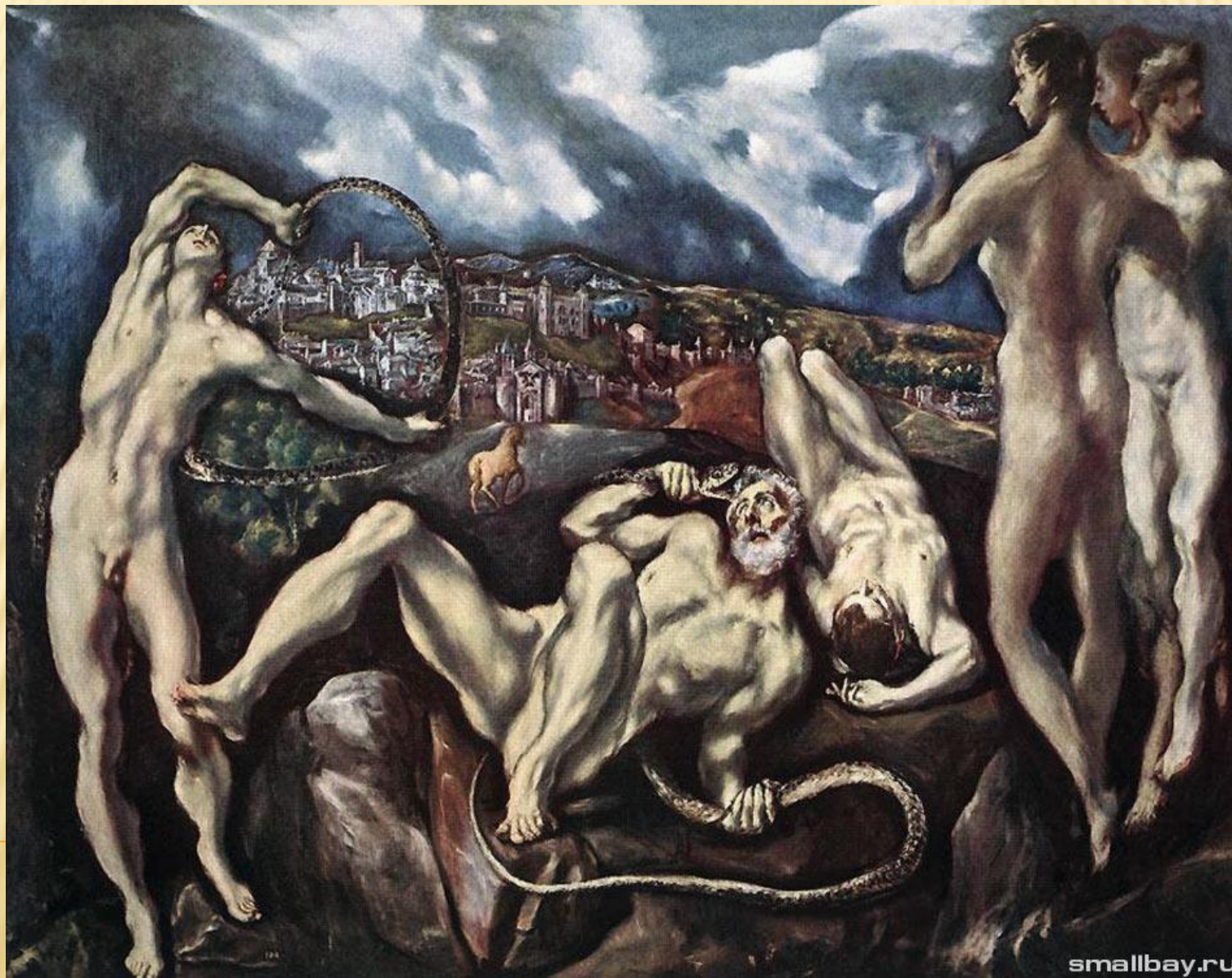
Эль Греко (1541-1614)

Апостол Иоанн

Эль Греко (1541-1614)

„Лаокоон”, Национальная галерея искусства, Вашингтон

Эль Греко

**Святой Людовик,
король Франции**

Эль Греко

Портрет кавалера с рукой на груди
(около 1577—1579).

Один из самых ранних созданных в Испании портретов.

Образ дворянина своего времени, возведенный в рамки канона.

Жест клятвы или убеждения.

Воплощение характерного для испанской аристократии **socięgo** - выражение во внешнем облике невозмутимости, сдержанности и достоинства.

Хусе де РИБЕРА (1591-1652).

Один из выдающихся художников Испании.

Жил и работал в Неаполе.

Последователь Караваджо.

Характерные черты:

Преобладание религиозных сюжетов.

Сцены мученичества святых, беспощадность в изображении пыток и казней.

Особая характерность живописной манеры: пристрастие к темному колориту, резким световым контрастам;

-доминантное положение фигур в композиции.

Жанровые портреты.

Хусе де Рибера (1591-1652)

Девушка с тамбурином

1637

Частное собрание.

Хусе де Рибера (1591-1652)
Мученичество св. Филиппа.
1639

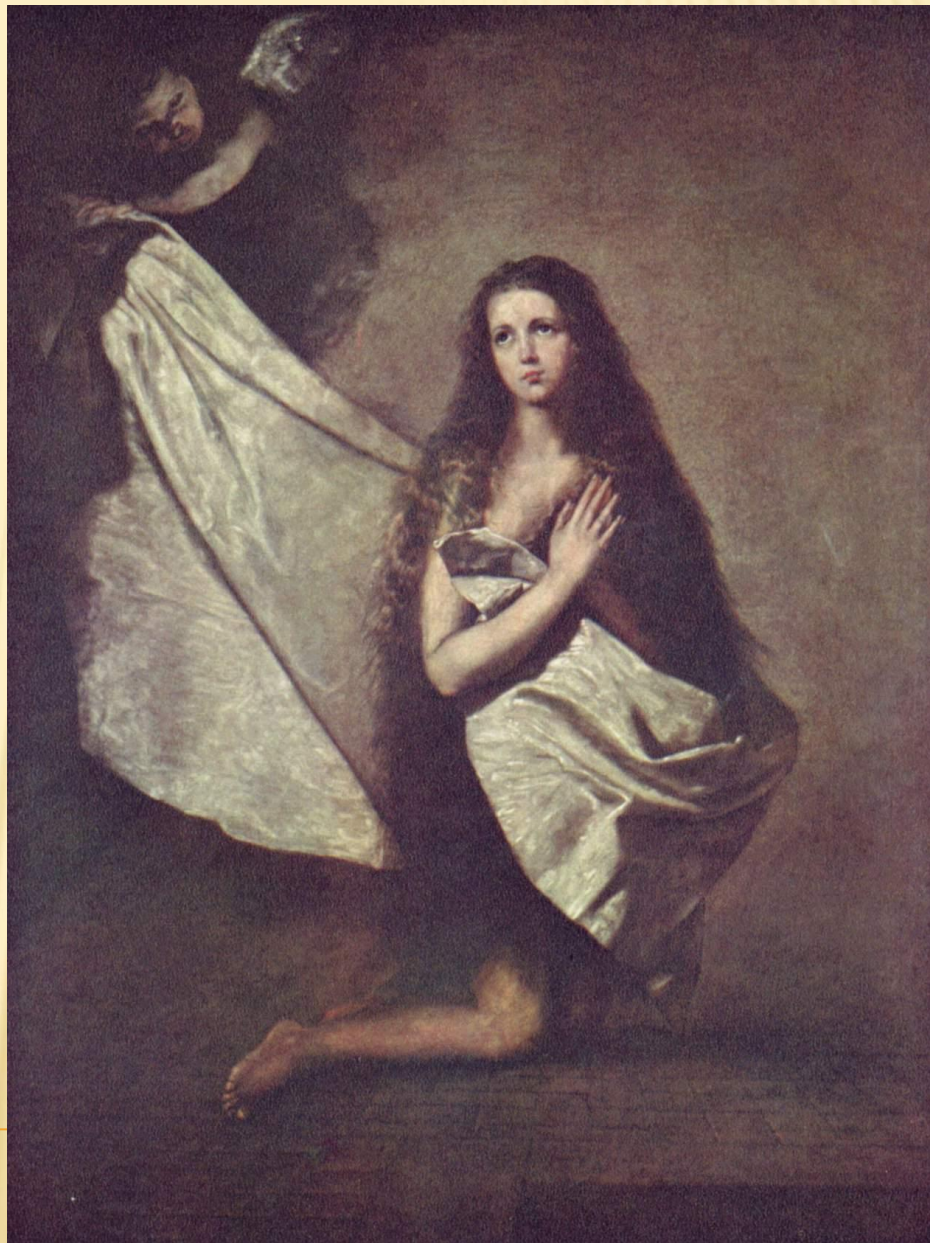
Хусе де Рибера (1591-1652)

**Святая Инесса и ангел,
укрывающий её покрывалом
1641**

Дрезденская галерея

Юная девушка-христианка,
которую выставили обнаженной
перед толпой за то, что она не
желала поклоняться языческим
богам.

Но произошло чудо: волосы
Инессы внезапно отросли до пят,
прикрыв наготу, а спустившийся
с небес ангел накинул на ее тело
покрывало.

Хусе де Рибера (1591-1652)

Хромоножка

1642

Хусе де Рибера (1591-1652)

Кающаяся Мария Магдалина

1645

Моделью Рибере послужила одна из его дочерей, как принято считать, Мария Роза.

Следование итальянской традиции в создании внешне запоминающегося образа, в эффектной, следующей классическим правилам композиции, в свободной позе, мягкой плавности силуэта в удивительно красивом цветовом решении.

Деталь картины «Апостол Лука-живописец перед Распятием» (1630—1639, Прадо).
Предполагаемый автопортрет Сурбарана.

Франсиско СУРБАРАН

(1598-1664).

Выдающийся испанский художник, представитель севильской живописной школы.

Характерные черты:

Писал только с натуры.

В колорите и светотени подражает Микеланджело.

Рельефность переднего плана.

Противопоставление сильного света и глубоких теней.

Сочетание монументальности, суровости образов и их внутренней выразительности.

Эмоциональная взволнованность.

Традиционность религиозной тематики.

Реалистическая трактовка религиозных сюжетов.

Особая материальность, осязаемость в передаче человеческого тела, одежды, натюрмортов.

Возвышенно спокойные и ритмически неторопливые композиции.

Жанр натюрморта.

**Франсиско Сурбаран
(1598-1664).**

Отрочество Мадонны.

1660

Эрмитаж

Франсиско Сурбаран (1598-1664).

Натюрморт с лимонами, апельсинами и розой. 1633

Холст, масло 62,2 × 109,5 см

Музей Нортон Саймона, Пасадина

Диего Веласкес (1599-1660).

Центральная фигура испанской художественной школы
Один из крупнейших живописцев мира.

Характерные черты:

Влияние венецианской школы (Тициан, Тинторетто, Веронезе).

Безупречность, особое благородство и элегантность стиля.
Острое чувство индивидуальности, бескомпромиссная правдивость.

Сдержанность и элегичность стиля.

Редкое колористическое дарование.

Строгая колористическая гамма.

Наделение прозаических мотивов монументальностью и значительностью.

Интерес к народным образам.

Распространенный в Испании жанр народной сценки – «бодегонес».

Портреты королевской семьи.

Портреты шутов, калек.

Жанр исторической картины («Сдача Бреды»).

Превращение декоративного фона в живую среду, органично связанную с фигурами.

Картина «создания картины» («Менины»).

Бодегонес – (трактир, харчевня, лавка) – жанровая бытовая живопись.

Тенебресо – манера живописи, идущая от Караваджо, сопоставление глубоких темных теней с освещенными выступающими объемами.

Веласкес

Трое мужчин за столом

1618

Эрмитаж

Веласкес. Старая кухарка. Национальная галерея, Эдинбург

Веласкес

Продавец воды в Севилье

1623

Веласкес

Королева Изабелла

1632

**Французская принцесса, первая жена
Филиппа IV, королева Испании и
Португалии.**

Веласкес

Филипп IV

1624-1626

Веласкес.

Папа Иннокентий X.

1650

Галерея Дориа-Памфили. Рим.

**Папа Иннокентий X сказал,
увидев картину, «Слишком
похоже».**

Веласкес

Менины

(Автопортрет с членами
королевской семьи).

(Семья Филиппа IV)

1656

Прадо. Мадрид.

*Менины – фрейлины
королевских детей.*

Веласкес

Инфанта Маргарита.

1656

Испанская инфанта из испанской ветви Габсбургов.

Первая жена императора Священной Римской империи Леопольда I, старшая сестра Карла II, последнего представителя династии Габсбургов на испанском престоле.

Инфанта (от лат. *не умеющий говорить, детский*) –

титул принцев в принцесс

испанского или

португальского королевского дома.

Соответствует российскому *великий князь (княжна)*.

Веласкес.

**Портрет инфанты Маргариты
в восьмилетнем возрасте.**

Веласкес.

Принц Филипп.

1659

Художественно-исторический музей.

Вена.

Веласкес

Карлик Франциско Лезано.

1642-1645

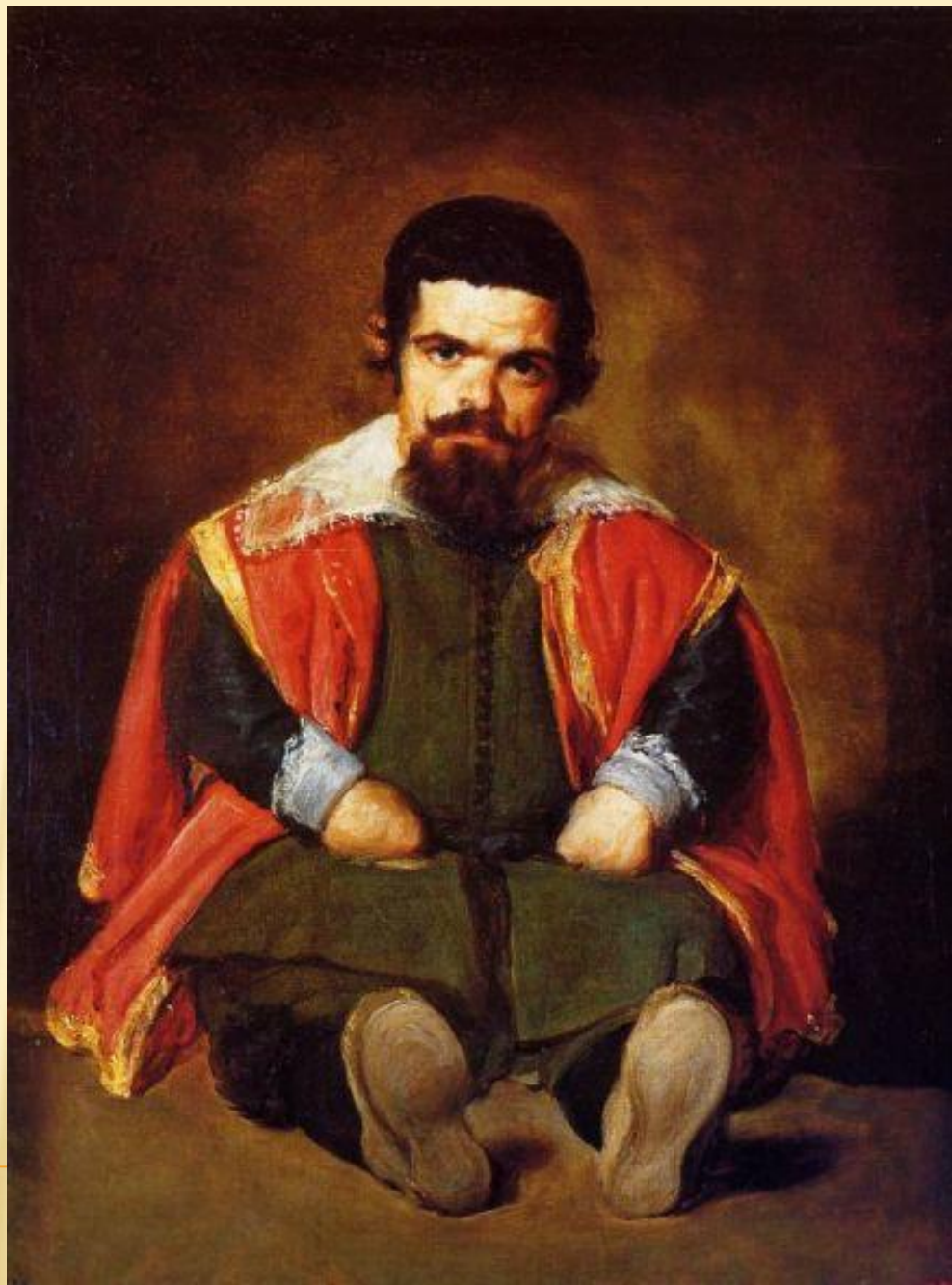
Веласкес.

Портрет шута Себастьяна де Мора.

Между 1631 и 1648.

Прадо. Мадрид.

Дон Себастьян де Мор - карлик,
служивший у кардинал-инфанта
Фердинанда (брата короля Испании
Филиппа IV).

Веласкес.

Портрет дамы с веером.

1638.

Лондонская национальная галерея.

Веласкес. Венера с зеркалом. 1647-1651. Лондонская национальная галерея.

Предположительно написана в Италии, так как инквизиция в Испании запрещала писать обнажённое женское тело. «Венера с зеркалом» — единственное сохранившееся изображение обнажённого женского тела кисти Веласкеса. В 1914 г картина была повреждена суфражисткой Мэри Ричардсон. Полностью реставрирована.

Суфражистки (от франц. *избирательное право*)- участницы движения за предоставление женщинам избирательных прав.

Автопортрет.

1670-1673

Лондонская Национальная
галерея Англия

Бартоломе Эстебан Мурильо
(1617-1682).

Ведущий испанский живописец
золотого 17 века.

Глава севильской школы.

Характерные черты:

Лирический склад таланта.

Многочисленные образы мадонн.

Интерес к сценкам народной жизни.

Образы детей («Мальчик с
собакой», «Мальчик с дыней и
виноградом»).

Бартоломе Эстебан Мурильо

(1617-1682)

Мать скорбящая (Dolorosa)

(Dolorosa – от *боль, болезненный*)

1660-е гг.

**Музей изящных искусств, Севилья,
Испания.**

Бартоломе Эстебан Мурильо

(1617-1682)

Маленький нищий.

1645-1650

Лувр.

Бартоломе Эстебан Мурильо

(1617-1682)

Мальчик с собакой.

Эрмитаж.

